

XI. Знаки в изобразительном искусстве

Рисунок и живопись

В музыке знаками являются ноты и другие значки нотной грамоты; они обозначают звуки, создающие музыку, и их свойства. В рисунке и живописи сами рисунок и картина служат знаками, а эти знаки передают что-либо из жизни либо из воображения художника. Портрет, например, передает образ человека, который на нем изображен; пейзаж – картинку природы; батальная сцена – бой или схватку с противником и т.д. Поэтому в настоящем разделе нам придется рассматривать не отдельный штрих карандаша или мазок краски, но целые полотна и рисунки. Нам предстоит понять, почему они возникают, в чем заключается сходство между ними и в чем – различие, каковы их характеристики.

Но прежде разберемся, чем *рисунок* отличается от *живописи*. Рисунок делается, как правило, одним цветом; живопись – с применением различных красок; и поэтому живописные работы обычно значительно более сложны и богаты по содержанию, чем рисунок. В обоих этих *жанрах* (видах художественного творчества) есть много общего, но имеются и различия. Очень часто перед созданием больших живописных работ художник делает карандашные наброски (*эскизы*), что предполагает в этом случае подсобное значение рисунка. Но даже и без таких подготовительных набросков художник на большом полотне сначала намечает общий план картины в виде рисунка. Без рисунка нет живописи; он держит всю *композицию* будущей картины. Стало быть, живопись без рисунка существовать не может, а рисунок без красок – может.

И рисунки, и живописные работы создаются ради того, чтобы доставить людям *эстетическое наслаждение*. Об этом мы уже говорили в разделе о музыке. Добиваясь наибольшего впечатления, художник должен так нарисовать картину, чтобы она воспринималась зрителями с сопереживанием и с удовольствием. Так что, даже рисуя незамысловатый сюжет, не говоря уже о большом полотне, художник должен обладать огромным талантом и основами мастерства, которыми овладевают в течение многих лет учения и упорного труда. Он обучается рисовать на разных материалах и в разной манере; живописец учится «писать» красками,

опять-таки, на разнообразном материале и в разных стилях. Но тот, у кого в детстве проявляется талант рисовальщика, уже не может оторваться от этого дела и, преодолевая множество трудностей, становится профессиональным художником. Многие люди, даже не обладающие особым талантом, занимаются рисованием и живописью с большой радостью для себя.

Главное достоинство рисунка и картины заключается в достижении художником *гармонии*. Как мы уже объясняли, гармония это такое сочетание частей, которое составляет законченное и приятное для восприятия целое. В картине это означает такое соответствие деталей и красок, которое наилучшим образом складывается в общую композицию.

Покажем это на примере. Перед вами картина итальянского художника *Рафаэля Санти*

«Мадонна на лугу» (написана в 1506 г., хранится в музее в Вене, Австрия). Вы чувствуете очарование поз, спокойствие Мадонны, матери Христа, увлеченность детей. Умиротворяющий пейзаж добавляет еще гармонии к нарисованным фигурам. Но чтобы достигнуть такого чуда, Рафаэлю пришлось немало потрудиться. Ниже мы воспроизводим еще три картины Рафаэля, где показана Мадонна, а также маленькие Христос и Иоанн Креститель. Каждый раз художник менял *композицию* картины, чтобы добиться наилучшего результата.

Какая из этих картин вам нравится больше остальных и почему?

Краткая история русского изобразительного искусства

Живопись и рисунки входят в сферу того, что принято называть *изобразительным искусством*. Этим термином мы и будем в дальнейшем пользоваться. Изобразительное искусство можно обсуждать с самых разных точек зрения; тема эта неисчерпаема. Поэтому мы решили повернуть обсуждение только в одном направлении, в плане описания того, как развивалось *русское изобразительное искусство*. Тогда на конкретных примерах мы сможем показать, с одной стороны, богатство и самобытность русской школы рисования и живописи, а с другой – указать на точки соприкосновения русской школы с мировыми художественными направлениями. При широком обозрении пути развития всех национальных школ совпадают друг с другом, сливаясь в общий поток художественного творчества. Ведь мы договорились считать все произведения живописи и рисунка знаками. А знаки в своих проявлениях исторически проходят одни и те же ступени, как любая бабочка (а их десятки тысяч видов) проходит те же стадии развития при своем превращении из кокона в куколку, а затем и в прелестное летающее насекомое.

Так же как письмо и счет, живопись на Руси возникла только с принятием христианства в конце X века. Именно тогда приходят к нам образцы первых религиозных живописных работ, преимущественно из Византии и вместе с греческими мастерами, у которых учились русские подмастерья. То обстоятельство, что все эти работы обслуживали религию, не должно нас смущать: во всех странах живопись (да и другие виды искусства) на первых порах была подчинена религиозным нуждам. Поголовно все люди тогда были верующими, религия воплощала в себе духовную жизнь, и искусства, естественно, выражали религиозные идеи. Так продолжалось много веков подряд, еще в XV – XVIII веках живопись была в основном религиозно настроенной во всех странах (вспомните картины Рафаэля, воспроизведенные выше). Лишь несколько столетий назад человечество открыло для себя новые горизонты светских (нерелигиозных) интересов, а искусство последовало за новыми идеями на неизведанные ранее территории.

Хотя первыми живописцами на Руси были греки и братья-славяне из других стран, русские подмастерья скоро встали на ноги и начали создавать выдающиеся произведения. Особенно отличились иконописцы и мастера настенной живописи, расписывавшие церкви и храмы. Русская икона отличается своеобразием и

высоким мастерством. Даже в наше время иконы русских мастеров ценятся во всем мире и представлены во всех крупных музеях, где выставляется живопись. В XI веке жил и работал первый известный нам русский сец – преподобный *Алимпий Печерский*, который учился живописи у греческих мастеров. А такие имена русских живописцев как *Андрей Рублев* (около 1360 – 1430) хорошо известны во всем мире. Мы помещаем здесь жение одной из икон *А. Рублева*. Она называется тая Троица» и написана, очевидно, в 1410-1411 году. Эта икона считается *шедевром* (наилучшим образцом) ской иконописи и хранится сегодня в Третьяковской

дожественной галерее в Москве.

Интересно, что имя Рублева впервые упоминается в летописях рядом с именем *Феофана Грека*, вместе с которым он расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле. Феофан тоже считается выдающимся русским живописцем, хотя его имя указывает на греческое происхождение.

В селе Ферапонтово Кирилловского района Вологодской области стоит монастырь. Он был построен в самом начале XVI века, а расписывал его художник по имени *Дионисий*. Росписи этого монастыря считаются выдающимися, а Дионисия иногда называют «русским Микельанжело» (Микельанжело – итальянский художник – расписал Храм святого Петра в Риме, главный храм католической церкви).

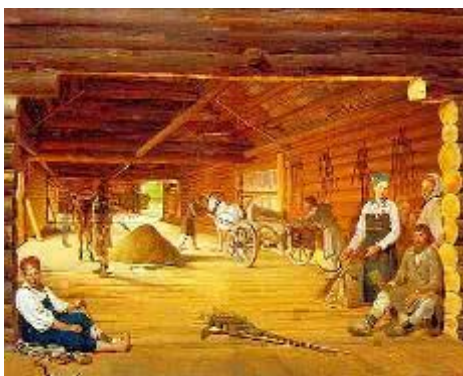
Ферапонтов монастырь. XV-XX вв. Вид с воздуха.

Архангел Михаил. Фреска в соборе Рождества Богородицы Ферапонтовского монастыря, 1502 г.

С конца XVII века начинается второй период в истории русской живописи; интерес художников сосредоточивается, главным образом, на образовании и постепенном развитии русской светской жизни. Начала светской живописи заложены были при Петре I, который решительно ратовал за усвоения западного искусства русскими людьми посредством путешествий за границу и создания собственной живописной школы. Следуя моде, занесённой с Запада, вельможи стали, наряду с портретами, заказывать плафоны и картины из классической мифологии для украшения своих дворцов. Решительный шаг к упрочнению этого искусства был сделан в 1757 году, когда по проекту *И. Шувалова* была основана в Петербурге *Академия Художеств*, куда были приглашены из Франции – тогдашней законодательницы в области искусства – известные художники, положившие начало надлежащему преподаванию искусства.

Подъем национального духа, развитие самосознания, начавшееся в годы царствования Александра I, особенно после победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года, проявились еще и в том, что живописцы стали делать попытки изображения действительности в духе *реализма* (писать то и так, как вижу). Особенно отличался в этом плане *А. Г. Венецианов* (1780 – 1847). Он первый начал изображать сцены из крестьянской жизни. Мы приводим здесь его картину «Гумно» (1821 год),

которая произвела переворот в художественной жизни России. Простые крестьянки и крестьяне показаны на этой картине достаточно правдиво и с большой симпатией.

Появились разные художественные школы, которые, каждая по-своему, отображали действительность. Очень скоро русская живопись стала вровень с западным искусством, а в чем-то и обогнала его. *Карл Брюлов* и его школа проповедовала *романтизм* (героизм и красоту) в искусстве, «передвижники» во главе с *И. Н. Крамским*, *И. Е. Репиным*, *В. А. Серовым* продолжали традиции реализма. Они и десятки других выдающихся художников вывели русскую живопись в передовые ряды мирового искусства. Покажем несколько картин упомянутых живописцев (в подписи под иллюстрацией – имя художника и год создания картины). Все эти картины хранятся в Третьяковской галерее в Москве.

К. П. Брюлов «Всадница»
(1832).

И. Н. Крамской «Портрет писателя Л. Н. Толстого» (1873).

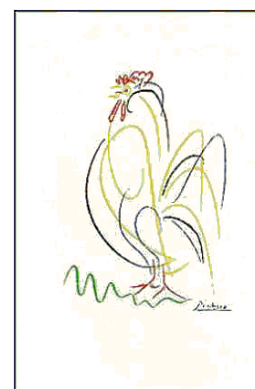
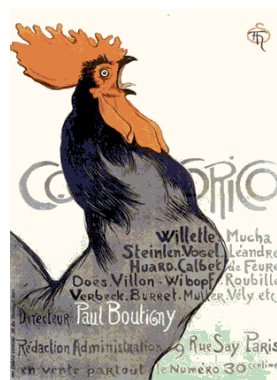
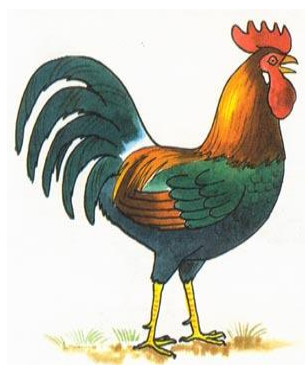
В. А. Серов «Девочка с персиками» (1887).

Нельзя обойти и достижения русской пейзажной живописи. Одним из самых выдающихся художников-пейзажистов считается *Исаак Левитан* (1860 – 1900). В своих картинах он выразил пронзительную притягательность и проникновенность простой российской природы. Ниже показан его знаменитый пейзаж «Золотая осень» (1895).

Современная живопись

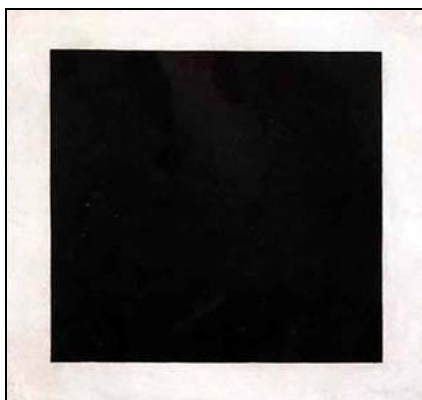
В XX веке многое изменилось в мировой и русской живописи. Некоторые художники отошли от традиций реализма и стали писать «авангардистскую» или «абстрактную» живопись. Это превратилось в ведущее направление в искусстве: в литературе, в музыке, в изобразительных жанрах. Человечество значительно продвинулось вперед в изучении природы. Оно научилось даже частично изменять ее. Теперь многих уже не удовлетворяет простое изображение увиденного, они хотят видеть внутренние связи событий и отношений, скрытые от глаза причины происходящих изменений. Вот это и привело к «*абстрактным*» (непохожим на натуру) изображениям в искусстве. Художники-авангардисты заявили: нас не устраивает фотографическое отражение действительности; мы хотим проникнуть глубже и показать предмет так, как нам подсказывает наше воображение. Посмотрите несколько картинок петуха:

Какой из петухов вам нравится больше всех? Когда и для каких целей вы использовали бы каждую картинку? Тот, кто может, пусть нарисует «своего петуха».

Теперь художники стали пользоваться рисунком и красками не как средствами для показа содержания, но как содержание само по себе. Контрасты красок, неожиданные повороты в рисунке стали цениться безотносительно к тому, что они изображали. Знаки перестали стоять вместо чего-то, они получили самостоятельную ценность (Но это тоже знак чего-то!). Вот знаменитый «Черный квадрат» Ка-

зимира Малевича (1915). Он изображает черный квадрат на белом фоне, и это составляет эстетический смысл всего произведения. Этим полотном художник как бы провозгласил новые веяния в русской живописи. Сейчас картина хранится в Третьяковской галерее в Москве.

Каких еще художников вы знаете? Расскажите о посещении музеев живописи. Назовите картины, которые произвели на вас наибольшее впечатление.

Прикладное искусство на Руси

Что такое прикладное искусство? Это – обработка дерева, кости, металла, камней, ювелирное искусство, художественная эмаль, лаковая миниатюра, керамика, фарфор и фаянс, производство стекла, вышивок, кружев, ткачество (в том числе выделка ковров), вязание и многое другое. Словом, *все, что, подвергаясь художественной обработке, отвечает эстетическим потребностям человека.* Мы не довольствуемся окружающими предметами как таковыми, но хотим, чтобы они были красивыми, чтобы их было приятно взять в руки, да и просто с удовольствием рассматривать. Дом не должен быть просто жилищем, но должен доставлять удовольствие своим видом и планировкой – для достижения этой цели приглашают архитектора. Все находящееся в доме тоже должно быть приятным для глаза, для этого приглашают специалиста-дизайнера. Покупая ту или иную вещь, всегда обращают внимание на ее внешний вид и привлекательность. Выполняя чисто прикладную задачу (ложка ли это для еды, кресло ли для сидения и т.д.), все должно радовать наш художественный вкус – и в этом заключается декоративное назначение вещей.

Невозможно в одной главе (да и в одной книге) описать все прикладные виды искусства, остановимся только на некоторых из них, особенно развитых в России. Мы выбрали для представления здесь изделия из кости, кружева и лаковые миниатюры.

Изделия из кости

Искусство художественной резьбы по кости в России имеет давнюю историю. Еще в XII веке прославился некий "резчик из руссов", вырезавший чернильницу, резьбу которой византийские авторы сравнивали с резьбой работы легендарного греческого мастера Дедала, якобы, родоначальника скульптуры вообще.

Искусство резьбы по кости особенно высоко было развито в древнем Новгороде; вместе с новгородскими переселенцами мастерство художественной обработки кости пришло на Север, где обилие подходящего материала (кость моржей, тюленей и

других зверей) способствовало процветанию этого искусства. Русский Север – один из древнейших центров косторезного искусства в стране, да и в мире. Художественной резьбой по кости занимались холмогорские (Архангельская область), сольвычегодские (республика Коми) и великоустюжские (Вологодская область) умельцы. Костяными изделиями русской работы восхищались многие иностранцы, приезжавшие в Московское государство.

В XVII веке из кости делали гребни, ларцы, различные шкатулки, шахматы, посохи и другие предметы, необходимые в церковном и светском быту. Для изделий из кости конца XVII – начала XVIII века наиболее характерны ларцы-теремки с откидными крышками, которые обычно украшались сквозной резьбой в виде растений, переплетающихся с вазами и человеческими фигурками. Пример такого ларца вы видите рядом.

В XVIII веке русские косторезы в своих изделиях достигли высочайшего уровня мастерства. Своим искусством, особенно токарным мастерством, прославились петербургские мастера (многие из них были уроженцами косторезных центров русского Севера). После своей поездки на Север страны и в Европу Петр I необычайно увлекся резьбой по кости. Он сам вырезал несколько вещей, в том числе табакерку.

Яркая школа косторезного искусства образовалась в XIX веке в Сибири. В Тобольске резчики изготавливали мундштуки, курительные трубки, ящички, шкатулки и другие предметы. Эти традиции сохранились и до наших дней. Вот два образца костяных изделий современного мастера-резчика *Романа Голышева*:

Жук-скарабей – резьба по кости

Мышь – резьба по кости

Плетение кружев

...А золовки говорят:
"Неузорицу ведут!"

Русская народная песня.

В песне речь идет о невесте, которую ведут в дом жениха. Дело в том, что в старину "неузорица" было очень неодобрительным отзывом для молодой девушки, все равно что "неумеха". А означало оно «неумеющая плести кружева». "Зо-

ловка” же – это сестра мужа. В старину на Руси плетением кружев занимались целые деревни неграмотных крестьянок. В те времена даже самые простые люди находили возможность украшать свою очень нелегкую жизнь рукодельем. Занимались им все женщины – от царицы до крепостных. Царицы и царевны, боярыни и боярышни, заключенные в терема и окруженные санными девушками, воспроизводили самые причудливые вышивки шелком, золотом и жемчугом. Многие узоры старинных русских вышивок имеют не западное, а восточное, главным образом, персидское происхождение. Деревенские девушки украшали свое приданое вышивкой и кружевами. В музее в Звенигороде (рядом с Москвой) выставлена плащаница¹, которую вышивала золотой нитью Евдокия, первая супруга Петра I. Когда в России появилось светское общество, знатные дамы стали брать с собой на приемы коробочки с рукоделием. Так можно было продемонстрировать свое мастерство и нелюбовь к праздности. Впоследствии эти коробочки для рукоделия превратились в дамские сумочки.

На Руси кружева плетут с тринадцатого века. Сначала их плели из золотых нитей для украшения одежды самых знатных и богатых людей. В старые времена словом “кружево” обозначали любую отделку, которая окружала горловину, рукава и подол одежды, и лишь позже кружевом стали называть ажурные изделия, не прикрепленные к одежде, выполненные из нитей с помощью *коклюшек*² (плетеные кружева) или с помощью иглы (игольные, шитые, вышитые кружева). В XVIII веке в Россию приходит шелковое и льняное кружево, а затем и хлопчатобумажное. Распространение кружева из ниток позволило использовать его не только в одежде знатных бояр и помещиков, но и в крестьянском быту. Кружево плели уже не только крепостные мастерицы в помещичьих усадьбах, но и горожанки. Во многих городах и деревнях России возникли кружевные *промыслы*, где кружево плели на продажу. В 17 губерниях России в конце XIX века плетение кружев стало ремеслом, дававшим заработок десяткам тысяч женщин.

И в наше время традиции плетения кружев не забыты. Кружево по-прежнему пользуется большой популярностью, оно является изысканным украшением костюма и *интерьера* (художественно оформленного пространства внутри дома). Традиции русских кружевниц хранят и развивают мастера и художники тех промыслов, которые и по сей день существуют в нашей стране, а также многочисленные любительницы этого рукоделия. Ниже мы приводим некоторые образцы кружевного искусства:

---

¹ *Плащаница* – рисунок или вышивка с изображением Христа в гробу.

² *Коклюшки* – это палочки с утолщением на одном конце, с шейкой и пуговкой на другом – для плетения кружев.

Воротник,
плетеный на
коклюшках.

Город Елец
(Липецкая об-
ласть).

Кружевная скатерть – рукоделье
вологодских мастериц.

Кружевные изделия из
Балахны, Поволжье.

Где вы видели красивые кружева? Расскажите. Может быть, кто-то из вас или из ваших близких умеет плести кружева?

Лаковые миниатюры

Если кто-то из зарубежья приезжает в Россию, то лучшим подарком на память будет для него какая-либо вещь с рисунком, покрытым лаком. Россия славится миниатюрными (малого размера) *сувенирами*. В любом провинциальном городке, не говоря уже о столицах, имеются магазины, лавки и просто наскоро сооруженные развалы с такого рода товарами: матрешками, куклами, шкатулками и пр. Все они красиво расписаны, недороги и охотно раскупаются. Во всем мире известны русские сувениры, а слово матрешка вошло в разные языки. У художников все эти предметы носят имя *лаковой миниатюры*. По своему художественному происхождению они восходят к иконописи, и неслучайно именно мастера-иконописцы стали первыми на Руси создавать лаковые миниатюры.

В настоящее время в стране есть четыре крупных центра по росписи лаковых миниатюр. Это Палех (Ивановская обл.), Холуй (Владимирская обл.), Мстера и Федоскино (оба находятся недалеко от Москвы). Имена всех четырех стоит запомнить. Каждый центр славен по-своему: у каждого своя манера письма, свои сюжеты, свои мастера-умельцы. Все они имеют мировую известность, любой этнографический музей (в них демонстрируются особенности жизни каждого народа) охотно закупает их изделия для своих коллекций.

Перед вами *палехская шкатулка*, а на ней роспись на сказочный сюжет. На какой? Может быть, сами догадаетесь? Конечно, это – рисунок по сказке *П. П. Ершова «Конек-горбунок»*. Вон маленький горбунок отплясывает впереди других коней, а Иванушка подыгрывает им на дудке.

А это – *Серафимо-Саровский монастырь*. Роспись создал художник *Александр Косогоров* из Мстеры к 10-летию привнесения мощей (останков) Преподобного Серафима Саровского в монастырь его имени. И еще посмотрите на шкатулку из Федоскино.

Техника изготовления федоскинских шкатулок сложна и своеобразна. Начинается все с полос картона. Ими оборачивают форму будущего изделия, склеивают их, пропитывают крахмалом, сушат, купают в ванне с горячим льняным маслом. Снова сушат – уже не часы, а дни. После таких манипуляций картон становится похожим на дерево. Прежде чем коробочка попадет в руки художника, ее отшлифуют и покроют лаком: внутри алым, снаружи – черным. Федоскинцы пишут маслом в три-четыре слоя. Каждый слой просушивается, а затем покрывается прозрачным лаком. Готовое лакированное изделие полируется. Усиленные полировкой цвета получаются необычайно яркими. Нередко декоративное оформление шкатулок завершается перламутровой инкрустацией или гравировкой по черному лаку на подкладке из олова. Результат вы видите сами.

Художественная фотография

Когда-то, еще в XIX веке, желая отойти от сугубо реалистической манеры письма, художники заявляли, что они не хотят рисовать полотна похожие на фотографии. Они имели в виду, что живопись не может ограничиться натуральным, сиюминутным отображением действительности, что она должна выражать сущность образов, сущность, скрытую за внешней оболочкой. Они начали приобщаться к иной манере письма – к импрессионизму, абстрактной живописи и многим другим способам видения «натуры». Но тогда фотография делала свои первые шаги: ее только-только изобрели, и большинство фотографов довольствовались получением хоть какого-нибудь изображения. С того времени прошло полтора столетия. Техника фотографии далеко ушла вперед, сегодня ею можно овладеть даже в юном возрасте. Теперь фотографы в большинстве своем не хотят старого способа фотографирования (отразить и навечно запечатлеть то, что есть). Каждый раз за единичным сюжетом они пытаются показать его внутреннее содержание. Так возникла *художественная фотография*.

Вот что пишет один из фотографов нового поколения: «Фотография – это в первую очередь искусство, даже если это обычное фото на документы. Мы стре-

мимся к тому, чтобы каждая сделанная нами фотография была "живой" и отражала в себе самые лучшие качества "объекта" съемки».³

Можно просто сфотографировать на память, а можно выразить при этом внутреннюю сущность человека или природы. Получится не хуже, чем в живописи:

Обсудите помещенные выше фотографии. Скажите, в чем проявляются следы художественного обобщения в каждой картинке.

В настоящее время существуют множество прекрасных школ художественной фотографии. Имеется даже Академия фотографии в Москве, а также телепрограмма, посвященная этому виду искусства. «Свет и тень» – телепрограмма о художественной фотографии на канале «Культура». Впервые она вышла в эфир в январе 2001 года. Она рассчитана на самый широкий круг людей, интересующихся искусством светописа. Ниже мы помещаем одну из характерных фотографий этой школы:

Мы также хотим продемонстрировать вам работы некоторых выдающихся мастеров художественной фотографии мирового значения. Один из них – это *Хорст П. Хорст*, одно время главный фотограф знаменитого журнала **Vogue**, посвященного искусству и моде. Вот две его фотографии:

---

³ В: <http://www.photo-class.ru/> (май 2006)

Эта фотография Хорста «Руки, руки...»

А это фото известной актрисы Марлен Дитрих

Крупнейшим советским фотомастером был Макс Владимирович Альперт. Он родился в Симферополе в 1899 году, а на фотографа учился в Одессе. После окончания Гражданской войны *Макс Альперт* приехал в Москву и устроился фотокорреспондентом "Рабочей газеты". Он прославился своими фотографиями еще до Великой Отечественной войны, но наиболее известен своими снимками военного времени. Ниже мы приводим два таких снимка, облетевших всю российскую и мировую прессу. На левом снимке командир поднимает бойцов в атаку, на правом – Парад Победы на Красной площади (Советские воины бросают захваченные у немцев знамена к подножью Мавзолея).

Ключевые слова по теме:

Рисунок и живопись. Гармония в живописи. Иконопись и фрески. Реалистическая живопись. Пейзажная живопись. Абстрактная живопись. Прикладное искусство. Резьба по кости. Плетение кружев. Лаковые миниатюры. Центры лаковой миниатюры в России. Художественная фотография. Хорст П. Хорст. Макс Альперт.